

POEMS / POEMAS FESTIVAL 2020

“La intelectualidad está en la forma, que es la arquitectura de la música. La intelectualidad da la forma y la retoca, pero el sistema, el misterio de la creación de la frase melódica no lo puedo describir. Esto es así, de forma determinada. Yo cuando veo un verso que me gusta, que me pone la piel de gallina, inmediatamente sé cuál es la música que lleva... Yo he hecho muchas obras, muchas canciones y ciclos.”

Carlos Guastavino. Entrevista con Nancy Roldán, Julio 7, 1987.

*“The intellect creates the form, the Architecture of music. The intellect crafts the form and refines it, but the system, the mystery of the creation of the melodic phrase is something I can not describe. This is what it is, something predetermined. When I read a poem, a poem I like and gives me goosebumps, I immediately know the music that goes with it...
I have written many works, many songs and song cycles.”*

Carlos Guastavino. Excerpt from an interview with Nancy Roldán, July 7, 1987.

OCTUBRE 22 OCTOBER

CARLOS GUASTAVINO: MESSENGER OF BEAUTY
CARLOS GUASTAVINO: MENSAJERO DE LA BELLEZA

POEMAS

Versión original

POEMS

English Translation by Nancy Roldán

MUSIC: CARLOS GUASTAVINO

BONITA RAMA DE SAUCE

Poema de Arturo Vázquez

PRETTY WEeping WILLOW BRANCH

Translated by NR

In Spanish the gender for branch is feminine. For the wind and the river, masculine.

Bonita rama de sauce,
bonita rama de amor
Nunca floreció, que siempre
se quedó diciendo adiós

El río pasa y la peina
El río la jura amar,
La rama le da sus trenzas.
El río miente y se va.

El viento pasa y la besa
el talle le hace cimbrar.
Toda la ramita canta.
El viento miente y se va.

Se va, se va...
Y la ramita se inclina
no la vean sollozar

Bonita rama de sauce,
bonita rama de amor.
Florecida de alegría
con el alba amaneció.

Debajo de su caricia
dormido estaba el cantor,
por la guitarra y la boca
le latía una canción.

Mas dulce que viento y río
la noche entera cantó.
Coronado por la rama
abrazadito quedó.

Cantar, cantar...
Las verdes coplas del sauce
altas por el cielo van.

Pretty weeping willow branch,
Pretty branch of love
That never bloomed, but forever
stayed behind, saying farewell.

The river passes, combs her hair
The river swears his love,
The branch gives him her braids.
The river lies and leaves.

The wind blows by and kisses her.
it makes all of her tremble.
All of the little branch sings.
The wind lies and leaves.

He leaves, he leaves...
And the little branch bends down
don't look at her sobbing.

Pretty weeping willow branch
pretty branch of love.
Blooming with joy
she awoke with the dawn.

Under her caress,
a singer lay asleep.
from his guitar, his mouth
a song was beating to life.

Sweeter than wind and river
the singer sang through the night.
And crowned by the pretty branch,
in her embrace he remained.

To sing, to sing...
The willow's new green songs
take flight high in the sky.

OCTUBRE 23 OCTOBER

A SENSE OF PLACE. WELCOME TO MY LAND

EL ESPACIO. BIENVENIDOS A MI TIERRA

FLORES ARGENTINAS

Poesía de León Benarós

CORTADERA, PLUMERITO

Cortadera, plumerito,
¡cuánto nácar en el viento!
Recuerdos de tus verdores
me causan un sentimiento.

¡Ay, cuánto te necesito,
trebolar donde vivía!
¿Podré volver algún día,
cortadera, plumerito?

Por esos campos viví,
provincia de Buenos Aires,
y, abanicando los aires,
por esos años te vi.

EL CLAVEL DEL AIRE BLANCO

El clavel del aire blanco
es suspiro detenido
que en el aire se hace flor
con el perfume más fino.

¡Ay, amor!
La flor en la niña,
la niña en la flor...

Del clavel del aire blanco
nadie ofenda su blancura,
porque tiene el parecer
de la inocencia más pura.

ARGENTINE FLOWERS.

Translated by NR

CORTADERA, LITTLE WHITE DUSTER

White plume, little duster,
so pearly white in the wind!
Memories of your green grasses
stir me deeply.

Oh! I need you so much,
clover-fields where I once lived!
Will I return one day,
white plume, little duster?

I used to live in those fields,
in Buenos Aires province,
and, undulating in the wind,
during those years I saw you.

THE WHITE AIR CARNATION

The white air carnation
is a suspended sigh
that in the air becomes a flower
with the finest perfume.

Oh, love!
The flower in the girl,
the girl in the flower...

The whiteness of the air-carnation
no one dares offend,
because it has a semblance
of the purest innocence.

Flores Argentinas, Continuación

LAS ACHIRAS COLORADAS

Achiras tan coloradas,
banderitas de remate,
batiéndose con el viento
en el mas feliz combate.

Achiras rojas y oscuras,
del rocío humedecidas,
tal vez sin perfume alguno,
pero ¡tan favorecidas!

- Ay, alma ¿por quién suspiras?
- Suspiro por las achiras,
Achiras de terciopelo
para ponerse en el pelo.

Bonita planta de achira
con sus bellas flores rojas,
y que van desenvolviendo
el cartucho de las hojas.

Achiras, rojas
achiras de las tierras inundadas;
hermanas, en los jardines,
de las rosas coloradas.

JAZMÍN DEL PAÍS. ¡QUE Lindo!

Jazmín del país: ¡qué lindo
tu florecer cuando llueve!
Volteas tus blancas flores
como estrellitas de nieve.

Tus flores sencillas tienen
de rosa una pincelada:
carmín del rubor primero
de la luz avergonzada.

Jazmín del país, florcita:
Te hicieron como ninguna;
estrellita de la tarde;
gajitos de blanca luna.

Jazmín del país: tu planta,
cuando a dar flores empieza,
es dulce y feliz sonrisa
de colegiala traviesa

Y cuando va curioseando
tu enredadera que asoma,
volcando va en la vereda
delicadísimo aroma.

Argentine Flowers, Continued

THE RED INDIAN SHOTS

Indian Shots so deeply red,
little flags of clearance sales,
fluttering against the wind
in the happiest feuding.

Indian shots red and obscure,
dampened by the dew,
some perhaps without a scent,
yet, so favored by your beauty!

- Oh! my soul, who makes you sigh?
- I sigh for the Indian Shots,
The velvety Indian Shots
to wear upon my hair.

Pretty plant of Indian Shot
with its beautiful red flowers,
that are gradually unwrapping
the cone of their leaves.

Red Indian Shots
Indian Shots from flooded lands;
sisters, in the gardens,
of the scarlet roses.

COUNTRY JASMINE. HOW BEAUTIFUL!

Country jasmine: how beautiful
your blooming when it rains!
You show off your white flowers
like little stars made of snow.

Your unpretentious flowers have
A brush-stroke of rose:
the carmine of the first blush,
embarrassed by the light.

Country jasmine, little flower:
They made you like no other;
little evening star;
tiny slices of white moon.

Country jasmine: your plant,
when it begins to bloom,
is like the sweet, happy smile
of a mischievous teen.

And when your vines
go wandering,
pouring all over the sidewalk
what a delicate aroma.

#

Flores Argentinas, Continuación

AY, ALJABA, FLOR DE CHILCO

Ay, Aljaba, flor de chilco,
campanita vegetal;
moradita por adentro
por fuera todo coral

Colgadita de la rama.
en el jardín se lucía
con sus brillantes barnices
de flor de tapicería.

Ay, aljaba flor del chilco
la de los lagos del sud
campanillita callada
de misteriosa virtud.

CEIBO, CEIBO, ZUIÑANDI

Ay, ceibo que vas soltando
entre las ramas tortuosas
tus flores tan coloradas
de forma de mariposa.

Te digo que son tus flores
lo mismo que sol ardiente,
si te apasionas besando
del Paraná la corriente

Ceibo, ceibo, zuiñandí:
Anochece para ti...
Te va la tarde pintando
cuando se está desangrando.

Argentine Flowers, Continued

AY ALJABA, FUCHSIA FLOWER

Oh, Aljaba, Fuchsia flower,
little botanical bell,
Purplish on the inside
on the outside all coral

Hanging gently from the branch.
in the garden she showed off
With all her brilliant varnishes
like those tapestry flowers.

Oh, Aljaba, Fuchsia flower,
of the southern lakes
little silent herbal bell
of mysterious virtue.

COCKSPUR CORAL TREE

Oh, Cockspur tree who releases
within your sneaking branches
your flowers so deeply red
the shape of butterflies.

I tell you, your flowers are
the same as the fiery sun,
when you passionately kiss
the streaming Paraná River

Cockspur Coral Tree,
The sun is setting for you,
The evening gradually paints you
as the sunlight bleeds out.

OCTUBRE 26 OCTOBER

CAPTURING THE SPIRIT

The art of telling the story

CAPTURANDO EL ESPÍRITU

El arte del narrador

Obras para niños

LA EDAD DEL ASOMBRO

Poesía de Hamlet Lima-Quintana

EL ÁRBOL

II Los seres: *Descubriendo a los otros*

Allí está el duende que me cuenta cuentos
y el que le silba su canción al viento

Allí la sombra
me ha inventado un río;
allí el secreto
aprendió a ser mío

Y me bailan las adas en los dedos
mientras descubro una ventana al cielo.

Allí está el duende,
duende bailarín,
y está el tesoro
que guarda por mí.

Y soy el dueño de mi duende vivo
en el árbol del fondo del jardín.

ERA UN DÍA DE LLUVIA

III La Frontera. *Adolescencia*

Era un día de lluvia y en el agua
la fiesta de la tarde navegaba.
Navegaba en la lluvia y en el cielo
el duende del milagro desde el suelo.

Era un día de lluvia y yo pensaba
mirando entre las gotas la mirada.
La mirada del ojo que era el agua
y en círculos de tarde me miraba

Era un día de lluvia y yo no sé
si algo se iba de mí o me llegaba
pero era un sueño azul que navegaba
pasajero en un barco de papel

Works for Children

THE AGE OF AMAZEMENT

Translated by NR

THE TREE

II Living Beings: *Becoming aware of others*

Over there is the sprite that tells me stories
and the one who whistles his song to the wind.

Over there the shadow
has made me a river;
over there the secret
has learned to be mine.

And the fairies dance on my fingers
as I discover a window to the heavens.

Over there is the sprite,
dancing sprite,
and there, the treasure
that he guards for me.

And I'm the owner of my magic sprite
in the tree at the center of my garden.

IT WAS A RAINY DAY

III. The Frontier. *Adolescence*

It was a rainy day and in the water
the height of the afternoon was sailing.
A miraculous sprite sailed from the ground
in the rain and the sky.

It was a rainy day and I was thinking
while looking between droplets at the gaze.
The gaze from the eye that was the water
looking at me in the spinning afternoon.

It was a rainy day and I don't know
if I was losing or receiving something,
but it was a daydream that was sailing,
a passenger on a paper boat.

La edad del asombro, Continuación

DETRÁS DE LA PARED

Sección III. *La Frontera. Adolescencia*

¿Qué pasa madre que ya no me entiendo?
¿Qué es este ser que me parece mío
y sin embargo se asemeja al río
y, como el agua, se me va corriendo?

Llegué hasta aquí, pero llegué sonriendo.
Y ahora no sé, pero presiento un frío
junto al caliente nombre del estío
y el corazón ya se me está rompiendo.

Es que detrás de la pared me asombran
y yo no alcanzo a comprender las voces,
aunque las voces, sin piedad me nombran.

Y ya no sé, me siento tan perdido
que descubro al dolor entre los goces
y en medio de mi infancia estoy herido.

ENCANTAMIENTO

Del ciclo *Seis canciones de Cuna*
Poesía de Gabriela Mistral

Este niño es un encanto
parecido al fino viento:
si dormida lo amamanto
que me bebe yo no siento.

Es más dulce este al que río
que el contorno de la loma;
es más lindo el hijo mío
que este mundo al que se asoma.

Es más rico este mi niño
que la tierra y que los cielos
en mi pecho tiene armiño
y en mi canto terciopelo.

Y es su cuerpo tan pequeño
cual el grano de mi trigo:
menos pesa que el ensueño;
no lo ven y está conmigo.

The age of Amazement, Continued

BEHIND THE WALL

Part III. *The Frontier. Adolescence*

What happens, mother, that I don't understand myself?
What is this creature that seems to be my self
but who instead resembles more a river,
and, like water, slips away?

I have made it this far, but I arrived smiling.
And now, no longer sure, I sense a chill
next to the warmth of Summer
and feel my heart is breaking.

Sometimes behind the wall I am surprised
by voices I can barely understand,
merciless voices that keep calling my name.

And I don't know, I feel so lost
that I discover pain within the joys
and in the middle of childhood I am wounded.

ENCHANTMENT

From *Six Lullabies*
Translated by NR

This child of mine is enchanting
he resembles a thin wind:
if he nurses when I'm sleeping
I don't even sense his presence.

This child with whom I now laugh,
is sweeter than knoll's arch;
this son of mine is more beautiful
than the world he now discovers.

This child of mine's even richer
than earth and the heaven:
in my breast he finds ermine,
and in my song, he finds velvet.

And his body is so teeny
like a tiny grain of wheat:
he weighs less than an illusion:
no one sees him, he's with me.

OCTUBRE 27 OCTOBER

THE POETRY OF MUSIC

POESÍA DE LA MÚSICA

CANCIONES DEL ALBA

Poesía de León Benarós

LOS LLANTOS DEL ALBA

Ya quiere salir el sol
y ya el lucero se apaga
Ya tiemblan sobre las rosas
los llantos del alba

Los llantos del alba tiemblan
con sus diamantes pulidos
y mojan con su frescura
los campos amanecidos

Ay, niña, cuándo será
que venga a nos la mañana,
bonita de mirar juntos
los llantos del alba

EL CERRO ESTABA PLATEADO

El cerro estaba plateado,
después se puso de rosa.
El alba tendió en el campo
sus alas de mariposa.

Dejaba dorado el aire
la luz que el monte ilumina.
Gozaba el zorzal oscuro
la vida más zorzalina.

El día se redondeaba
en el cristal de la esfera.
Azules se respondían
con verdes de primavera.

El cerro estaba plateado,
en gloria se sonreía.
Palomas viajeras digan
fónde quedó mi alegría...

SONGS OF DAWN

Translated by NR

THE TEARS OF DAWN

The sun is ready to rise
the evening star fades away
And already over the roses
the tears of dawn are trembling.

The tears of Dawn are trembling
with their finely polished diamonds
and sprinkle with their freshness
the just-awakened fields.

Alas, girl, when will it be
that morning will come to us,
to watch together
the tears of dawn.

THE HILL WAS CAST IN SILVER

The hill was painted silver,
after, it turned to rose.
The dawn spread over the fields
her wings of butterflies.

The light that brightens the mount
painted the air in gold.
The dark thrush was enjoying
a delightful song-thrush life.

The day was circling round
over the shining earth.
Blues were reflecting
with the greens of Spring.

The hill was painted in silver,
smiling in wonder.
Traveling doves, tell me,
where did my happiness go?

EL PASO DE LAS ESTRELLAS

Canciones del alba, Continuación

El paso de las estrellas
no sé qué pena me anuncia
No sé qué destino grave
cuando el día se pronuncia

No tiene gobierno el aire
ni compromisos el viento
Quien fia de amor mudable
no tiene contentamiento.

Tal vez te vayas mañana,
mejor será que no fuera,
Dolor me previene el alba,
quisiera no amaneciera.

EL ALBEADOR

Mocito, que viene el alba...
¡Arriba los albeadores!
Quien sabe llegar primero
los frutos goza mejores.

Ya sube la primavera.
los árboles van pintando,
con lazos de amores nuevos
los sentimientos atando.

Del cerro bajó un muchacho
cuidando de su majada.
Al silbo que bien conoce
responde su enamorada

Apenas asoma el día
ya me levanto y me llevo,
porque es para el que madruga
la gracia del amor nuevo.

THE PASSAGE OF THE STARS

Songs of Dawn, Continued

The passage of the stars
I don't know what sorrow it announces
I don't know what somber destiny
when the day reveals itself.

The air follows no command
the wind has no commitments
He who trusts fickle love
has no happiness.

Maybe you'll leave tomorrow,
it would be best if you don't,
Pain prevents the dawn,
I wish the sun would not rise.

THE EARLY RISER

Little boy, the dawn is approaching...
Time to get up, youngsters!
Whoever arrives first
enjoys the better results.

Spring is already ascending,
gradually painting the trees,
with promises of new loves
that tie sentiments together.

From the hill came down a youngster
taking care of his sheep.
To whistling she knows so well
his beloved quickly responds.

As soon as the day awakens
I get up ready to go,
because those who get up early
are favored with new love.